

漫谈儿童电影戏剧与教育

陈伯吹著

少年儿童出版社

7
7

內 容 提 要

这是一本有关儿童电影戏剧的论文集，收集了作者几年来在报刊上发表的论文十三篇，其中大部分是对儿童电影戏剧作品的评论。在这些文章里，着重论述儿童电影戏剧作品中的教育思想问题。

81
C3

統一書號：7024·8

定價：0.21元

漫谈儿童电影戏剧与教育

陈伯吹著

漫談兒童電影戲劇與教育

陳伯吹著

任意裝幀

*

少年兒童出版社出版

(上海延安西路1538號)

上海市書刊出版業營業許可証出014號

上海新華印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

書號：文10002

開本 787×1092 耗 1/32 印張 2 1/2 字數 48000

1957年10月第1版

1957年10月第1次印刷

印數 1—1500 定價(3) 0.24元

目 录

要懂得孩子們的心灵·····	1
一顆珍珠·····	10
从“少年鼓手”的命运想起·····	19
共产主义建設接班人的成長·····	24
讓孩子們培养起生气勃勃的性格·····	29
深刻的教育和启发·····	35
“棉桃”的思想性和艺术性·····	41
怎样欣賞童話片·····	46
一堂艺术教育課·····	54
做父母的科学和艺术·····	58
看“大头娃娃舞”·····	66
木偶戏与孩子們·····	69
欢呼文艺使节·····	73

要懂得孩子們的心灵

談兒童電影故事片“羅小林的決心”和“青春的園地”

从解放以來到現在的六年間〔注〕，不論是兒童電影故事片、动画片和木偶片，都是少得屈指可數的。所以當我們一看到上映兒童影片時，就衷心地表示歡迎。兒童電影在我們的電影事業中是一個新的工作，電影工作者這些年來在這方面鑽研摸索，特別是在對兒童演員的訓練和培養上，獲得了一定的成績；他們的辛勤勞動，是值得我們欽敬和感謝的。

偉大的列寧教導我們：“在所有的藝術中，電影對於我們是最重要的。”因為電影是綜合的藝術，具體而形象，感染力量特別強大；而教育兒童適宜於運用具體而形象的方式，所以兒童電影是能夠起直接的教育作用的一種有力的兒童教育武器。

也正因为兒童電影對於小觀眾的影響，程度深刻而範圍廣泛，所以一方面引起我們的關切和重視，一方面對它也不能不有較高的要求。在這裡，我想就我們已經獲得了的成就的基礎上來談談兒童電影，特別是最近在“少年兒童電影周”中

〔注〕 這篇文章是1956年年初發表的。

放映的兩部国产儿童电影故事片。

“罗小林的决心”描写一个少先队员在队的教育和帮助下，通过自我锻炼，决心遵守时间，抓紧学习。这个主题是好的，对于小观众也有一定程度的教育作用。但是看了银幕上的人物形象以后，心里头却起了一种沉重的感觉。一个长得眉清目秀的怪可爱的孩子，他活泼，爱踢足球；他好奇，爱看金鱼；他求知，爱读画报；他也机灵，对于周围一切事物，反映非常敏锐：一看见“街上足球队”的电影广告画，就禁不住试试自己的脚；一听见起重机轟隆轟隆地开过，就发生浓厚的兴趣，拿出簿子来写生。……这样的一个孩子，正如高尔基所说的：“生来就有一种追求光明的、不平凡事物的意向”，应该从多方面去诱导他、启发他、培养他，使他能够获得全面发展的教育，正常地完满地成长起来。

可是罗小林这个孩子，在这部影片中是被怎样“教育”的呢？

他在“自觉自愿”下订了一张生活时间表，规定每天早晨六时起身，在下午四时学校里下课以后，就赶回到家里去，四时半开始温课。于是，观众可以看到罗小林匆匆地奔来奔去，为的是抓紧学习。其他的事情一概在生活中被否定、被排除开去。既然是生活里头仿佛只有功课，只有功课才被容许，这是多么难以忍受的单调的生活啊！高尔基说：“游戏是儿童认识世界的方法，也是他们认识世界的工具。”马卡连柯也说：“游戏对儿童来说，与劳动对成人有着同样的意义。”可是罗小

林不“准”有游戏啊！

在大約一小時的放映時間中，觀眾們都可以感覺到影片中的這個小主人公的功課負擔太重了，壓得他生機窒息，樂趣全無。有一天，他因為追趕一台起重機而耽誤了溫課時間，垂頭喪氣地回到家裡，伏在桌上，用小拳頭敲着桌面，敲着自己的頭，表示極度痛恨悔過的样子，儘管這樣恨是恨得對的，但在觀眾們却不是這麼一種感受，只覺得“這孩子太可憐了！”

圍繞在羅小林四周的人，不論是工人叔叔、同學們，以及自己親愛的母親，一見他面時，只有“學習！”“功課！”當然，關心孩子們學習是應該的，但是也應該讓他們愉快地學習，正象讓成年人愉快地工作一樣。教育決不是狹隘的命令或者是機械的強迫，而是複雜細緻的藝術。所謂“循循善誘”，在對羅小林的教育的上找不到它的影子，倒是一種無形的壓力形影不離地緊跟着他。

加里寧同志說得好：“教育是對於受教育者心理上施行的一種確定的、有目的有系統的感化作用，以便在受教育者的心身上，養成教育者所希望的品質。”這就是說要在受教育者身上發現他們的優點以及興趣，從而採取熱愛的態度去誘導他、培養他。

但是影片對於羅小林做了什麼呢？

孩子們的優秀品質在成長的過程中，不是不需要受考驗和鍛煉的。“玉不琢、不成器”，“百煉成鋼”，這些話早已成為教育的真理。人的性格不是天生的，馬雅可夫斯基的有名的

詩句告訴我們：“要記住學校，只有依靠它，才能成為幸福日子裏的建設者。”為什麼要依靠學校，就因為它是教育和訓練人材的場所。所以應該同意影片讓羅小林受考驗，但是不同意影片中的考驗方式——那只是把“考驗”簡單化而變質成為庸俗化的“試探”：賣金魚的老頭兒要他來看金魚，他因為要按時回家溫課而不去；一對年輕夫婦擎起皮娃娃來要他伴着他們酌孩子玩儿，他又不去；特別是他的兩個同學，用假戲票去誑他看電影，他也不去，並且揭穿他們的鬼把戲，迫使他们們扮着鬼臉舉起雙手行隊禮來向他道歉。看來羅小林是這樣容易而且順利地走完了考驗的道路，完成了堅強意志的鍛煉。這和實際生活對照起來是不真實的。

我們看過蘇聯兒童電影故事片“阿辽沙鍛煉性格”，它那生活的豐富、情節的緊湊、心理的刻畫、形象的動人，使它顯得非常真實。並且在性格鍛煉的發展中，突出了作為一個足以自豪的莫斯科小公民的高尚的品德和愛國主義的精神，顯出主題的思想性的深度和廣度。回頭來看“羅小林的決心”裏面的鍛煉，實質上不過是“遊戲”而已，看不出性格的成長和發展。而且那兩個同學（他們都是少先隊員）的試探，形象很不美，這種帶有詭騙意味的試探的本身在教育上會不會引起副作用來呢？

電影的結局總算是鍛煉成功了，這是符合小觀眾的心理上的願望和要求的。不過表現的方式僅僅是在月曆的日子上下畫了個套環式的双圈兒，說明是和其他日子的單圈兒，或者甚

至于打叉是不同的，現在已經“功德圓滿”了。这样是不是有些草率收兵？而且对于小观众來說，这个含有象征意味的結局，实在是不具体、不明朗、不够味儿，簡單得既費解而又沒有趣味的。

电影剧本是根据儿童文学作品“罗文应的故事”改編的，文学作品受到了广大讀者的欢迎，但是电影却失敗了。尽管改編攝制成儿童电影故事片，来扩大原作的影响的意图是正确的、好的，只可惜电影剧本編写者沒有根据文学作品已有的成就，尽量利用并發揮电影艺术的特点，以致影片显得干癆枯燥，沒有起到应有的教育作用。

不論哪一部儿童故事片（也不論哪一篇儿童文学作品），如果每一句（每一行）都帶着“教訓”的味道，那就不可能使儿童在整个放映（閱讀）時間中始終保持注意力的集中。深入熟悉儿童的生活，深刻地了解儿童的心理状态，对儿童文学艺术工作者來說，不論是写詩、写童話、写小說，以及写剧本，都是必要的业务学习。

“青春的园地”是根据儿童話剧“祖国的园地”改編的，它以“集体主义的劳动生产”为主题思想，通过主角李小蕙的个人兴趣和集体荣誉間的矛盾斗争，展开故事的情节。影片描写李小蕙在老师和同学以及少先队的帮助下，把个人的植物嫁接的研究工作和集体的开辟荒地成校园的工作統一起来，它的結尾是把集体劳动的生产果实献給学校，献給国家。

这部影片有它的教育意义，但是也不是沒有缺点的。

首先是人物——孩子們的思想感情，似乎已經落在今天形勢的后面，和目前新生一代的精神面貌有了相當的距離，這些“祖國的花朵”似乎都是從暖房里栽培出來的，感情都比較脆弱。看得出來，電影劇本創作者是力圖使得人物活起來的，還用了許多熱鬧的場面，使影片生動有趣。但所有這些，都不是從生活的真實出發的，因此人物的行動使人感到非常別扭、不自然，整個影片的歡樂氣氛也顯得很做作。兒童電影應該拍的生動活潑些，“笑並不是罪過”，讓孩子們多笑笑是好的。不過，如果趣味並不是從生活裡頭、從人物的性格發展上面發掘出來，而只是為了掩飾情節的單調和生活的干枯，用來作為“調味粉”，那樣的趣味是多余的。為趣味而找趣味，必然會找到廉價的噱頭上去。

作為劇情的一個轉折點，是李小蕙為全班設計描繪了一張花圃式的開墾栽種的遠景圖。大家承認她畫得美麗，但是又批評她這是不生產的，並且是浪費的，使得她對於這全班的義務勞動重新又消極起來。固然隨時隨地不忘記多種向日葵、西紅柿等等油料作物、經濟作物，是孩子們崇高的愛國主義精神的表現；但是作為一個女孩子的審美觀念：愛種植花木，愛鋪上草地，使得讀書、游息的環境更加優美，這種願望，也不能說是什麼錯誤，而必須“群起而攻之”。問題這樣的提法，是不是會犯了教育上簡單的“功利主義”的毛病呢？這是可以考慮研究的。

談到我們的兒童電影故事片，最大的問題，我以為是人物

形象不够生气勃勃，缺乏一种英雄气概，象从古老家庭里走出来的小大人，而不是具有儿童特征的勇敢活潑的孩子。在影片中，他們活动的天地不大：課堂、学校、家庭、公园，包括“祖国的花朵”在內的好几部儿童电影故事片，人物的活动背景，都是在这几块大同小异的老地方兜圈子，使得即使坐在池座里的观众也都会感觉到劳累厌倦。我們的剧作家和导演仿佛是个“慳吝人”，吝嗇到不讓孩子們打开他們的眼界，看看咱們辽阔广大的祖国原野，以及在这和平建設的土地上涌现出来的許許多多的新鮮事物，給他們指出日常生活中有多少可以令人向往的事情。可不是，誰在童年时代沒有过幻想的追求、神秘的探察、冒險的“旅行”？但如果不深入儿童的生活，不体会儿童的思想感情，怎么能够揭露他們內在的精神世界，表現他們的有意义有兴趣的生活呢？

另外一个有关联的問題，是成年人的形象問題。在儿童电影故事片里（在儿童文学作品里也一样），一群小主人公的周圍，往往出現了成年人的形象。这些成年人是引导着孩子們走向正确的生活道路的先驅者，他們的事业成就，是孩子們学习的光輝榜样。象“祖国的花朵”里的志願軍楊志平叔叔，“罗小林的决心”里的工人刘叔叔，“青春的园地”里的石老师和李小蕙的母亲陈医师等等。但是这些成年人的形象最大的缺点是缺乏活人的味道，他們教育孩子們的唯一法宝是“滿口教条”。說得更明确点儿，这些人物沒有通过艺术形象体现出来，而是抽象的道德的化身。（其实，适当的、意味深長的談

諧，比板起面孔來嚴肅地說教的力量大得多。)也就因為成年人的形象不夠鮮明、突出、親切、有風趣，不僅降低了影片的教育作用，也降低了藝術水平。

讓我們回憶一下蘇聯的兒童電影故事片在這方面的成就是有益處的。“丘克和蓋克”中的郵遞員和勘察隊的守站人，“幸福的生活”(即“一年級小學生”)中的安娜·伊凡諾夫娜老師，“不可分離的朋友”中的別羅夫老師，“游擊隊員之子”中的老爺爺和勘察隊長索保列夫，“短劍”中的紅軍政委波列沃依，“河上燈火”中的浮標管理員葉菲姆舅舅和廣播站長巴夫洛維奇，他們都象巨人樣地出現在孩子們的周圍，但是他們都是從真實的生活中走出來，做了孩子們的最好的“好朋友”的。他們跟孩子們不僅有親密的友誼，而且在他們中間還有着威望和信仰。孩子們把他們看作照亮自己前進的道路的崇高的燈塔。

而在我們的兒童電影故事片中，成年人的形象往往只是孩子們的“貴賓”，不處於主人的、主導的地位。有的片子里，這些形象往往一閃就過去了，是個陪襯的配角，或者是無足輕重的“龍套”，他們所演的戲不多，正象躲在雲層后面的太陽，縱使有點兒光采，也微乎其微，不能照暖“小草兒們”，讓他們蓬勃生長。

有人以為兒童電影故事片，既然通常以兒童為主人公，成年人的形象自然可以輕描淡寫。這樣的理解是片面的。如果成年人的面貌模糊不清，首先是減弱了影片的藝術性，也降低了真實性，因為在現實生活里，成年人常常是兒童的主導者和

教育者，所以成年人的外形的音容笑貌，內在的精神性格，必須刻劃得光芒四射，而不是蒼白無力。

最後，再說一點。凡是看過“祖國的花朵”的觀眾，再看“羅小林的決心”，不免會驚異有“好生面熟”的感覺。這種現象，在成年人影片里也曾經發現過。正當我們要求兒童電影增加數量，提高質量，大踏步地向前邁進的今天，要堅決反對在創作上的胆怯和類似，以及千篇一律的現象，這是前進道路上的絆腳石，一定要清除它。

上面所說的，只是作為兒童電影門外漢的議論，意見是不成熟的。但是鑒於兒童電影在教育上的重要意義和重要地位，不敢緘默，謹提“愚者一得”之見，供請關心兒童教育的同志們討論。

一 顆 珍 珠

談影片“丘克和蓋克”

革命战士——儿童文学作家盖达尔，创作了不少的优秀的儿童文学作品。他的“铁木儿和他的伙伴”，在苏联卫国战争中起了巨大的教育作用，鼓舞了千百万少年儿童去干保卫祖国的崇高的正义事业。所以当英勇的红军消灭了希特勒匪徒，把祖国的城市从野蛮的法西斯奴役下解放出来的时候，最先用火车和教科书同时运到的就是盖达尔写的一些书籍。这是作家的非凡的荣誉，也是作品本身具有重大的教育意义的缘故。

由于盖达尔的作品具有高度的思想性和艺术性，为了更好地扩大影响，他的很多著作被改编和摄制了影片。例如：“革命军事委员会”被摄为“怀念哥萨克戈洛图”，“学校”被摄为“培养勇气的学校”，“铁木儿和他的伙伴”被摄为“小司令”，现在我们又看到和他的小说同名的影片“丘克和盖克”。

在里亚赞附近的河岸上，正是一个美丽的、月光皎洁的夜晚，盖达尔沿着河岸散步。他想着、踱着，一篇新的题材酝酿成熟了。第二天清早他就写信给他的爱人：“我要开始写作了，

写一篇不很长的小說。它会带给我们不多的金子和銀子，然而它自己却将要象珍珠一样明亮。”

小說“丘克和盖克”写成功了，它那么生动、那么幽默、那么富有深刻的教育意义，果然象珍珠一样明亮！根据这篇小說改編的影片，也是一首富有思想的形象的抒情詩。

盖达尔的作品絕大部分的主题和題材都是緊張的、严肃的，只有“丘克和盖克”却是輕松的、愉快的。这部影片很能保持原作的风格，充滿着詩的意味和歌的情調。对于儿童内心世界的透彻理解，更是原作的最可宝贵的一点。又因为影片具有“电影艺术”的特点，所以显得更加形象化和具体化。

影片非常有趣而生动地刻划了丘克和盖克这两个孩子。

他們健壯、活潑、勇敢，不是怯生生、羞答答、呆木木的孩子，也不是“小大人”。他們也有缺点，（其实这是天生的、自然而然的缺点；没有这样的缺点，可能是有病的、变态的孩子。）爱玩耍、爱吵架、甚至为了怕媽媽責罵而撒謊。但他們是勇敢的，当那只“誰知道这种地方的山羊会做出什么好事来呵”的老山羊跳到他們跟前来的时候，他們就把手提箱作为掩蔽物，躲到它的后面去，用自己制造的長矛准备迎击。当在旅途中的小屋子里，盖克因为口渴而醒来，看到窗外的黑影，断定是一只熊的时候，他虽然很害怕，但是因为不願去惊动媽媽，他就跑到窗口旁边，壯着胆子喝道：“熊瞎子，滾开！我們不怕你！不然，来了人就用打得很准的枪把你打死。”

在这两个孩子身上，还具有着友爱、关心別人等等美德：

当盖克在愤怒之下，把装着爸爸拍来的电报的盒子扔到楼窗外边的時候，丘克吓得来不及穿衣服就奔了出去，失措了的盖克也跟了出来，并且怕哥哥受涼，把哥哥的小皮襖帶給他。当装电报的盒子始終沒找到，弟兄倆很伤心，盖克哭得更厉害。丘克为了安慰弟弟，并且想保护他免得受媽媽的懲罰，想出了一个“好主意”，他向弟弟說：“盖克，如果丢电报的事，我們不和媽媽提起，你看怎么样？一个电报有什么了不起！沒有它我們也很快活。”当然，把應該說的事情瞞过母亲，是一件不好的事情；但丘克对弟弟那样关怀，的确是令人感动的。

丘克和盖克都有自覺的覺悟。由于他們沒有把丢失电报的事情告訴媽媽，所以到了森林中以后，遭遇到了很多的困难，孩子們明白了他們闖的禍可真不小（儿童观众們也同樣会深深地感到撒謊是一件多么不應該的事）！可是最后，他們在欢乐的新年前夕，写好了“檢討書”，承認撒謊的錯誤，并且說：“以后我們再也不撒謊了！”請求爸爸的原諒。这些情景都是非常自然，非常富有感染力的。

盖达尔在他的每一部作品里，都肯定着苏維埃祖国生活的美好，苏維埃人的正直、善良、互相尊敬和关怀。在影片“丘克和盖克”里，这一点也是非常令人信服的。

沒有人能够否認，說儿童不是人类的花朵，国家的至宝；但也只有在苏联和其他社会主义国家里，所謂“幸福的童年”，才能得到充分的保障和显著的証明。

你看：影片描写丘克和盖克爭着跑过去打开門，看見一个